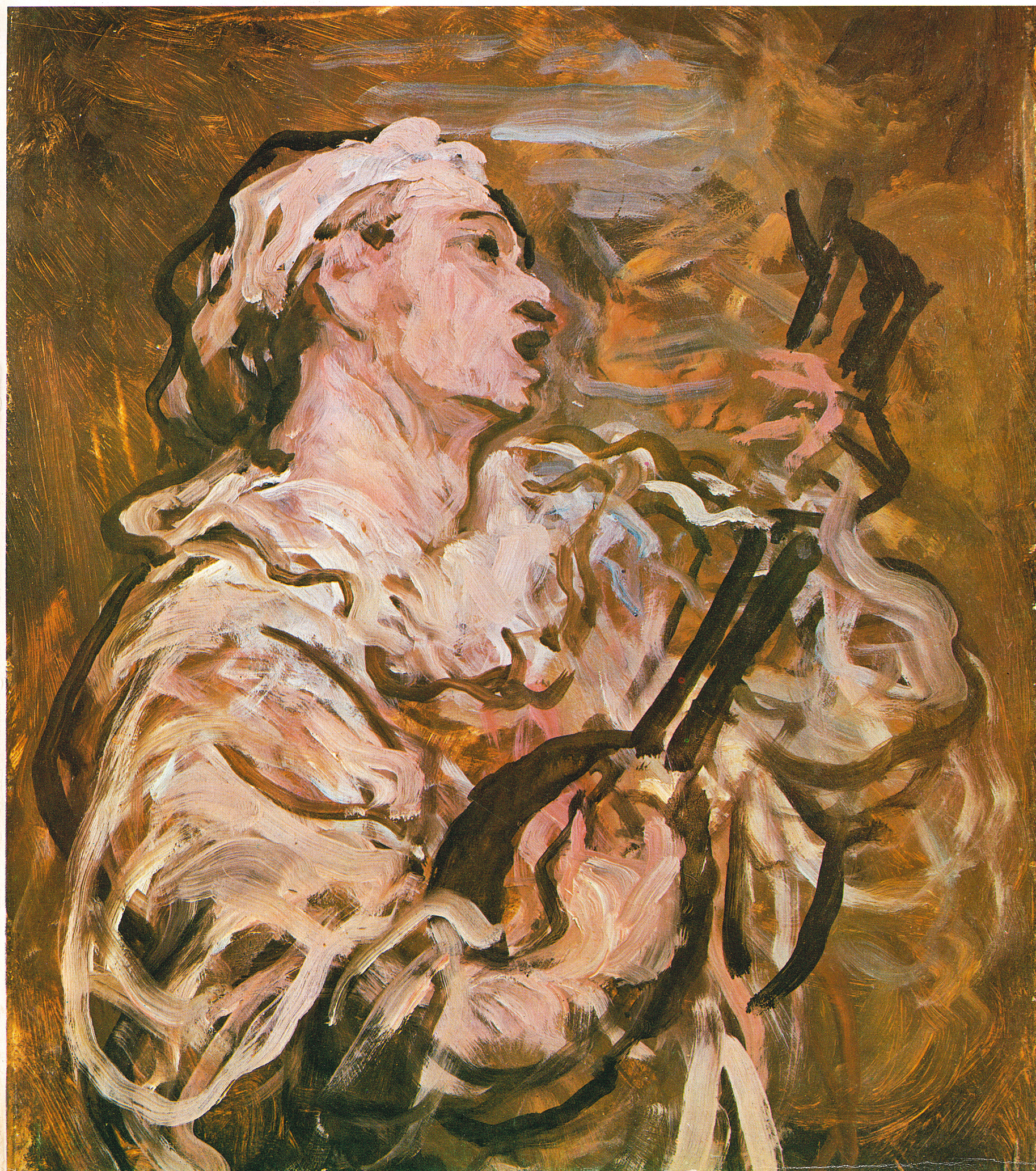

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

14

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Ντωμιέ

FABBRI • ΜΕΛΙΣΣΑ
MILANO AGHNAI

h. Daumier

Ένας κριτικός τῆς καθημερινῆς ζωῆς

ΟΝΟΡΕ-ΒΙΚΤΟΡΕΝ ΝΤΩΜΙΕ γεννήθηκε στὴ Μασσαλία στὶς 26 Φεβρουαρίου 1808. Δυὸ μέρες μετὰ τὴ γέννησή του ὁ πατέρας του, Ζὰν-Μπατίστ Ντωμιέ — ὑαλονργὸς καὶ ποιητής, ποὺ δὲ θ' ἀποκοτοῦσε ποτὲ μεγάλη φήμη —, ἔγραψε σ' ἕνα φίλο του: «Μιὰ νύχτα σκοτεινὴ, ταραγμένη ἀπὸ τὸν ἀσταμάτητο θόρυβο μιᾶς κατακλυσμιαίας βροχῆς, ποὺ τὴ φώτιζαν ποῦ καὶ ποῦ ἄγριες ἀστράπες, ἡ Σεσίλ ἔφερε στὸν κόσμον ἕνα ἀγόρι. Τὸ ἀλλόκοτο παιχνίδι τῆς φύσης ποὺ συνόδευε τὴ γέννησή του φαίνεται νὰ τοῦ προλέγη ἕνα μέλλον πλούσιο σὲ γεγονότα». Στὴν πραγματικότητα ἡ ζωὴ τοῦ Ντωμιέ πέρασε ἀφιερωμένη στὴ δουλειά, ἀπὸ τὸ τελάρο τοῦ σχεδιαστῆ στοῦ καβαλέτο, χωρὶς ἰδιαίτερη εὐνοια τῆς τύχης, χωρὶς ἐντυπωσιακὲς ἐπιτυχίες· ὅσο γιὰ τὸ χαρακτήρα του, ἦταν ὅλο ἀκεραιότητα καὶ μετριοφροσύνη. Ὡστόσο ἡ ἀπλοϊκὴ πατρικὴ προφητεία θὰ ἐπαληθευόταν σ' ἕνα τουλάχιστο σημεῖο: ὁ Ὀνορέ θὰ γινόταν «κάτι» στὴ ζωὴ του. Μόνο ποὺ σ' αὐτὸ τὸ «κάτι», στὴν κλίση του γιὰ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες, ἐκεῖνος ποὺ ἐναντιώθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ πατέρας του.

Ἡ οἰκογένεια Ντωμιέ πῆγε τὸ 1814 στοῦ Παρίσι. Ὁ Ὀνορέ ἀρχισε νὰ σχεδιάζῃ στὰ σοβαρὰ γύρω στὰ δεκαπέντε του. Γύριζε ὥρες ὁλόκληρες στὶς φτωχογειτονιὲς καὶ μετὰ, στὸ σπίτι του, σχεδίαζε τὶς ἐντυπώσεις του. Ἡ πρώτη του ἐπίσκεψη στοῦ Λουβρο τοῦ ἀνοίξε καινούριους δρόμους· ἀρχισε νὰ πηγαίνει ἐκεῖ καθημερινὰ καὶ νὰ κάνῃ σπουδὲς ἀπὸ ἀρχαῖα γλυπτὰ καὶ ἀπὸ ἔργα τοῦ Ροῦμπενς καὶ τοῦ Ρέμπραντ. Στὸ μεταξύ ὁ πατέρας του, ξέροντας πόσο δύσκολο ἦταν νὰ ζῇ κανεὶς μὲ μοναδικὸ πόρο τὴν ποίηση, ἐπέμενε ὅτι ὁ νεαρὸς ἔπρεπε ν' ἀρχίσῃ νὰ βγάξῃ τὸ ψωμί του καὶ δὲν ἤθελε οὔτε ν' ἀκούσῃ γιὰ καλλιτεχνικὸ ἐπάγγελμα. Ὁ Ὀνορέ ὅμως πέτυχε τελικὰ αὐτὸ ποὺ ἤθελε. Παράτησε τὸ γραφεῖο τοῦ δικαστικοῦ κλητῆρα ὅπου τὸν εἶχαν βάλει καὶ ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ μαθήματα ζωγραφικῆς μὲ δάσκαλο τὸν Ἀλέξανδρο Λενοῦάρ, τὸν ἰδρυτὴ τοῦ Μουσείου Γαλλικῶν Μνημείων, ποὺ εἶχε βοηθήσει καὶ τὸν πατέρα Ντωμιέ στὰ πρῶτα βήματα τῆς ποιητικῆς του σταδιοδρομίας. Ἀλλὰ τὰ μαθήματα αὐτὰ δὲν τοῦ ταίριαζαν καθόλου καὶ τὰ σταμάτησε. Φοίτησε γιὰ λίγο στὴν Ἑλβετικὴ Ἀκαδημία καὶ μετὰ, καθὼς τοῦ χρειαζόταν μιὰ δουλειὰ γιὰ νὰ ζῇ, ἔμαθε τὴν τέχνη τοῦ λιθογράφου κοντὰ στοῦ ζωγράφου Ραμελέ. Ἐπειτα ἔπιασε δουλειὰ στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Μπελλιάρ: ἐτοίμαζε τὶς πλάκες γιὰ τὸ λιθογραφεῖο, ἐνῶ ταυτόχρονα συνέχιζε τὶς σπουδὲς του στοῦ Λουβρο (1825 - 1830). Τρεῖς ἀπὸ τὶς πρῶτες του λιθογραφίες δημοσιεύτηκαν στὴ «Σιλουέτα» (Silhouette), τὸ πρῶτο ἐβδομαδιαῖο σατιρικὸ φύλλο στὴ Γαλλία. Ἦταν ἡ ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Ἰουλίου

τοῦ 1830, ποὺ ἀνέτρεψε τὴν Παλινόρθωση. Σ' αὐτὸ τὸ ἐκρηκτικὸ κλίμα ὁ Ντωμιέ γνώρισε τὸν Σαρλ Φιλιπὸν, διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδας «Καρικατούρα» (Caricature), ποὺ διέκρινε ἀμέσως τὸ ταλέντο τοῦ νέου καλλιτέχνη καὶ τὸν παρακίνησε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν πολιτικὴ γελοιογραφία. Ὁ Ντωμιέ, ποὺ ἦταν καὶ μαχητικὸς δημοκράτης, δὲ δίστασε καθόλου: ἔπιασε μὲ τὰ μοῦτρα στὴ δουλειά. Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια σχεδίαζε καθημερινὰ, πρῶτα γιὰ τὴν «Καρικατούρα» καὶ ἀργότερα γιὰ τὸ «Charivari» (χαρακτηριστικὰ σατιρικὸς τίτλος, σημαίνει φασαρία, σαματὰς, πονοκέφαλος), τὴ δεύτερη ἐφημερίδα τοῦ Φιλιπὸν. Συνολικὰ ἔκανε πάνω ἀπὸ τέσσερις χιλιάδες λιθογραφίες, ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα ἐκπληκτικὸ χρονικὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀπ' ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς, καλὲς καὶ κακές.

Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Ἰουλίου εἶχε φέρει στοῦ θρόνου τὸν Λουδοβίκο Φίλιππο, ποὺ ἀπογοήτευσε σύντομα τὰ λαϊκὰ στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἀντιμετώπισε ἀντίσταση καὶ συνωμοτικὰ κινήματα ἀπὸ τὴ δημοκρατικὴ παράταξη. Οἱ πρῶτες ἐπιθέσεις τοῦ Ντωμιέ εἶχαν στόχο τὸ μονάρχη καὶ τοὺς ὑπουργούς του. Μιὰ γελοιογραφία του ποὺ παρουσίαζε τὸν Λουδοβίκο-Φίλιππο σὰ Γαργαντούα νὰ καταβροχθίζει προϋπολογισμούς, καὶ ποὺ τὴ δημοσίεψε ὁ ἐκδότης χαρακτικῶν Ὁμπέρ τὸ 1832, στοίχισε στὸν καλλιτέχνη ἑξὶ μῆνες φυλακῆς στὴν Ἀγία Πελαγία. Μόλις ἀποφυλακίστηκε, ὁ Ντωμιέ ἀρχισε πάλι τὸν ἀγῶνα, δουλεύοντας ἀδιάκοπα. Ἐτσι ἔκανε τὰ πρῶτα του ἀριστουργήματα, ὅπως τὴν περίφημη Ὀδὸ Τρανσονοαῖν, καυστικὸ σχόλιο τῶν μέτρων ποὺ πῆρε ὁ Λουδοβίκος-Φίλιππος τὸ 1834. Τὴν ἐπόμενη χρονιά ἡ ἐλευθεροτυπία καταργήθηκε καὶ ἡ κυκλοφορία τῆς «Καρικατούρας» ἀπαγορεύτηκε. Ὁ Ντωμιέ τότε στράφηκε στὴν κριτικὴ τῶν ἡθῶν καὶ ἀρχισε νὰ σατιρίζῃ τοὺς πάντες, τραπεζῖτες, δικαστές, δικηγόρους, ἀδιαφορώντας ἀν' ἀνῆκαν στοῦ καινούριου καθεστώτος. Οἱ καιροὶ ἦταν δύσκολοι. Ὡστόσο ἀρχίζαν νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν καλλιτέχνη καὶ νὰ τὸν ὑποστηρίζουν σημαντικοὶ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ὅπως ὁ Μπωντελαίρ καὶ ὁ Μισελέ. Τὸ 1846 ὁ Ντωμιέ παντρεύτηκε τὴν Μαρί-Ἀλεξανδρίν Ντασσύ, μοδίστρα, καὶ ἀρχισε νὰ ἀσχολῆται καὶ μὲ τὴ ζωγραφική, ἀν καὶ οἱ πρῶτοι του πίνακες ποὺ ἔχομε εἶναι ἀπὸ τὸ 1848. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1848 τὸν ἔκανε νὰ ριχτῇ καὶ πάλι στὴν πολιτικὴ γελοιογραφία. Τὸ 1860 ἄφησε τὴ δουλειά του μὲ τὸν Φιλιπὸν καὶ τὰ ἐπόμενα τρία χρόνια ἀφιερώθηκε στὴ ζωγραφικὴ. Ἡ ἐκτίμησις καὶ ἡ φιλία τοῦ Μιλλέ καὶ τοῦ Κορὸ τοῦ ἔδωσαν θάρρος καὶ τὸν βοήθησαν νὰ προχωρήσῃ. Ἐπειτα ἀποτραβήχτηκε στοῦ Βαλμοντονά, σ' ἕνα σπίτι ποὺ λίγο ἀργότερα τὸ ἀγόρασε ὁ Κορὸ καὶ τοῦ τὸ χάρισε. Ἡ φτώχεια τὸν ἀνάγκασε νὰ ξαναρχίσῃ νὰ δουλεύῃ γιὰ τὸν Φιλιπὸν. Ἡ τελευταία του λιθογραφία δημοσιεύτηκε στὶς 24 Σεπτεμβρίου 1872.

Τὸ 1875 ὁ Ντωμιέ ἔχασε τὴν ὁρασὴ του, ποὺ εἶχε ἐξασθενήσει ἀπὸ καιρό, κυρίως ἀπὸ τὴν κόυραση τῆς λιθογραφικῆς του δουλειᾶς. Πέθανε στὶς 11 Φεβρουαρίου 1879 ἀπὸ καρδιακὴ προσβολή. Στὶς 16 Ἀπριλίου μετέφεραν τὸ νεκρὸ στοῦ Παρίσι καὶ τὸν ἔθαψαν στοῦ νεκροταφεῖο τοῦ Περ-Λασαίζ, δίπλα στοὺς τάφους τοῦ Κορὸ καὶ τοῦ Ντωμπινύ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία του.

«Έβλεπε σὲ μεγάλες μάζες, ζυμωμένες ἀπὸ φῶς καὶ σκιά».

(Λουὶ Ρεώ)

Η ΠΡΩΤΗ έκθεση ζωγραφικῆς τοῦ Ντωμιέ ἔγινε τὴν ἀνοιξη τοῦ 1878 — λίγους μόνο μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατό του — στὸ Παρίσι, στὴν Γκαλερί Ντυράν-Ρυέλ τῆς ὁδοῦ Λὲ Πελλετιέ. Ἡ έκθεση ὁργανώθηκε μὲ τὴν πρωτοβουλία μιᾶς ἐπιτροπῆς φίλων του — ἀνάμεσα στὰ μέλη τῆς ἦταν ὁ Τεοντόρ ντε Μπανβίλ καὶ ὁ Ντωμπινιύ, ἐνῶ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ — καὶ πῆρε τὸ χαρακτήρα μιᾶς ἀργοπορημένης ἀποκαταστάσεως. Ἡ προσέλευση τοῦ κοινοῦ δὲν ἦταν καὶ πολὺ πυκνή, γιὰ τὴν ἴδια ἐποχὴ συνέπεσαν δυὸ ἄλλα σημαντικὰ γεγονότα: ἡ Διεθνὴς Ἑκθεση στὸ Πεδίον τοῦ Ἀρεως, μὲ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἀνακτόρου Τροκαντερό, ποὺ χτίστηκε εἰδικὰ γιὰ τὴν περίπωση, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, καὶ οἱ τελετὲς γιὰ τὴν κηδεία τοῦ Πάπα Πίου Θ'. Ὡστόσο ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ντωμιέ σὰν ζωγράφου ἄρχισε ἀπὸ τὴν έκθεση αὐτὴ τοῦ 1878. Στὶς αἰθουσες τοῦ Ντυράν-Ρυέλ εἶχαν συγκεντρωθῇ ἐνενήντα τέσσερις πίνακες, ἑκατὸν σαράντα σχέδια καὶ ἑντεκα γλυπτὰ τοῦ 1832, καθὼς καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἑκατὸν δώδεκα λιθογραφίες ποὺ τὶς ἄλλαζαν κάθε βδομάδα. Ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς κριτικῆς εἶχε μεγάλη σημασία ποὺ παρουσιάστηκαν ἐπιτέλους οἱ πίνακες δίπλα στὶς λιθογραφίες. Στὸ δοκίμιό του γιὰ τὸν Ντωμιέ, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 1929 στὴν «Ἐφημερίδα τῶν Καλῶν Τεχνῶν», ὁ Φοσιγιὸν ὑπογράμμισε, καὶ σωστά, ὅτι ἡ σχέση τῆς ζωγραφικῆς τοῦ Ντωμιέ μὲ τὶς λιθογραφίες του εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴ σχέση ποὺ ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὴ ζωγραφικὴ καὶ στὶς χαλκογραφίες τοῦ Ρέμπραντ. Τὴ σχέση αὐτὴ τὴν εἶχε δεῖ ὁ Ντυραντὺ ἀπὸ τὸ 1878 καὶ τόνισε τὴ σημασία τῆς στὴν κριτικὴ του γιὰ τὴν έκθεση: «Ἄν ἐξαιρέσουμε ὁρισμένους πίνακες, μπορούμε νὰ ποῦμε πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο εἶναι οὐσιαστικὰ ἓνα σχέδιο ζωγραφισμένο καὶ χρωματισμένο. Ἐντονες μαῦρες γραμμὲς καθορίζουν ποῦ καὶ ποῦ τὰ περιγράμματα τῶν μορφῶν. Οἱ γραμμὲς τῆς πένας καὶ τοῦ κάρβουνου ἀνακατεύονται μὲ τὰ χρώματα τῆς ἀκουαρέλας. Οἱ ἐκπληκτικὲς χρωματικὲς ἱκανότητες τοῦ Ντωμιέ βγαίνουν ἀπευθείας ἀπὸ τὶς σχεδιαστικὲς του ἱκανότητες. Μὲ τὸ κάρβουνο — μὲ τὸ ἄσπρο καὶ τὸ μαῦρο, δηλαδὴ — ξέρεي νὰ δίνῃ ὅλες τὶς διαβαθμίσεις τοῦ φωτὸς καὶ τὰ βάθη τῆς σκιάς... Στὰ σχέδιά του, στοὺς πίνακές του, στὰ ἔγχρωμα χαρακτηριστικά του, ὁ Ντωμιέ χρησιμοποιοῖ πλατιεὲς ἐπιφάνειες ὅπου οἱ λεπτομέρειες χάνουν τὴ σημασία τους· τὰ πρόσωπα, οἱ κινήσεις, γεννιοῦνται καὶ ἀναπτύσσονται γοργά, μεμιᾶς, βίαια καὶ συνολικά, ἐκτὸς ἂν βυθίζονται σὲ μιὰ προστατευτικὴ σκιά. Σχεδιάζε καὶ ζωγράφιζε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἔκανε τὶς λιθογραφίες του... Πίνακες, σχέδια, λιθογραφίες, ἀποτελοῦν ἓνα μοναδικὸ καὶ ἀδιαίρετο σύνολο». Αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ προσέγγιση γιὰ νὰ καταλάβωμε τὴν τέχνη, τὴ μεγάλη τέχνη τοῦ Ντωμιέ-ζωγράφου. Ὁ Μπωντελαίρ, ὁ πρῶτος

1

1 - Ὁ δρόμος, σχέδιο.

2 - Ἡ ὁδὸς Τρανσνοναίν, στίς 14 Ἀπριλίου 1834, λιθογραφία.

3 - Ἡ σούπα, σχέδιο.

4 - Γελιογραφία γιὰ τὸ «Charivari». (Φωτογραφία Roger-Viollet).

5 - Στὸ Δικαστήριον (σχέδιο 559), Παρίσι, Πετι Παλαί. (Φωτογραφία Giraudon).

6 - Οἱ Σαλτιμπάγκοι (1863 περίπου), Παρίσι, συλλογὴ Μ. Loncle. (Φωτογραφία Giraudon).

7 - Ὁ Κορὸ σχεδιάζει στὴ Βίλ-ντ' Ἀβραί, Νέα Ὑόρκη, Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης. (Φωτογραφία Giraudon).

του διορατικός κριτικός, είχε αντιληφθεί με τον καιρό, όπως φαίνεται τουλάχιστο στο κείμενο που του αφιέρωσε το 1857, ότι το χαρακτηριστικό έργο του Ντωμιέ, με τις έντονες αντιθέσεις άσπρου-μαύρου, υπέβαλλε μυστικά το χρώμα: «Έκείνο που συμπληρώνει τον αξιοθαύμαστο χαρακτήρα του Ντωμιέ και τον κάνει καλλιτέχνη εξαιρετικό, μέλος της έξοχης οικογένειας των μεγάλων δασκάλων, είναι ότι το σχέδιό του φαίνεται από τη φύση του χρωματισμένο. Οί λιθογραφίες του και τα σχέδιά του σε ξύλο φέρνουν στο νοῦ ιδέες χρωμάτων. Το μολύβι του έχει και κάτι άλλο έξω από το μαύρο, που μόνο να καθορίζει περιγράμματα μπορεί. Μᾶς κάνει να μαντεύουμε το χρώμα σὰ νὰ ἦταν σκέψη».

Η ΜΕΘΟΔΟΣ του Ντωμιέ στη ζωγραφική έμοιαζε σὲ όλα με τὴ μέθοδο που δούλευε τὰ χαρακτηριστικά του: ἄμεση, χωρίς περιφράσεις καὶ δευτερολογίες, με στόχο τὸ δέσιμο συγκίνησης καὶ εἰκόνας. «Σχεδίαζε πάντα με τὰ ἀπομεινάρια ἀπὸ τὰ ἴδια παμπάλαια κάρβουνα», διηγείται ὁ Τεοντόρ ντὲ Μπανβίλ, που τὸν εἶχε δεῖ νὰ δουλεύει, «ἀποφασίζοντας νὰ τὰ πετάξει μόνο ὅταν δὲν μπορούσε νὰ κάνῃ ἄλλιως, ἀλλὰ συνήθως χρησιμοποιώντας τα, ἀνασταίνοντας σὲ πείσμα τους τὶς μύτες τῶν μολυβίων που δὲν μπορούσε πιά οὔτε νὰ τὶς ξύσει, ὑποχρεώνοντας ἔτσι τὸν ἑαυτό του νὰ ἐπινοήσῃ, νὰ βρῇ μιὰ γωνία βολικὴ γιὰ τὴν πυρετικὴ ἐπιθυμία τοῦ ἐπιδέξιου χεριοῦ του, χίλιες φορές πιὸ ἐξυπνὴ κι ἐνδιαφέρουσα ἀπὸ τὴν ἡλιθία, τέλεια ξυσμένη μύτη ἑνὸς καινούριου μολυbioῦ που συνήθως σπάει στὴν ἑξαψη τῆς σύνθεσης». Ἕνας ἄλλος κριτικὸς που πρόσεξε τὴ δύναμη καὶ τὸν πλοῦτο αὐτῆς τῆς μεθόδου, τῆς τόσο ἄμεσης καὶ ἀντιακαδημαϊκῆς καὶ συνάμα τόσο φυσικὰ παραστατικῆς, ἦταν ὁ Ἀνρί Μαρσέλ: «Μὲ λίγες γραμμὲς ὁ Ντωμιέ διαγράφει τὴ μορφή, τὶς βασικὲς διαιρέσεις της καὶ μετὰ, με μεγάλες ζῶνες φωτὸς καὶ σκιάς που τὶς φτιάχνει ἀφήνοντας τὴν πέτρα ἀκάλυπτη ἢ συνθλίβοντας με νεῦρο τὸ μολύβι του, τὴν προβάλλει καὶ τὴν ἐντάσσει στὸ χῶρο. Ὅσο γιὰ τὸ μολύβι, δὲν πρέπει νὰ ἔναι σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση, οὔτε καλοξυσμένο: τὸ κοπανάει λοιπὸν στὸ τραπέζι καὶ τὰ τυχαῖα σπασίματα, οἱ ἀκανόνιστες μύτες τὸν βοηθοῦν νὰ πετύχῃ τὶς βίαιες γραμμὲς, τὸ τραχύ του ἰδίωμα. Χαϊδεύει τὰ μαῦρα του, τὰ βαθαίνει, τὰ ἐρωτεύεται, τὰ κάνει βελουδένια. Μήπως αὐτὰ δὲν κρατᾶνε τὸ ἴσο, τὸ βαρὺ μέρος τῆς ἁρμονίας, γιὰ νὰ ῥθουν νὰ τραγουδήσουν σὲ λεπτοὺς κι ἀνάλαφρους τόνους οἱ διαφορετικὲς ἄξίες τῶν γκρίζων καὶ τῶν ἄσπρων; Τὶς ἀποχρώσεις τὶς πετυχαίνει εἴτε ξύνοντας τὸ μαῦρο, σὰν νὰ τὸ σκάβῃ, λεπταίνοντάς το, εἴτε, συχνότερα, χάρις σ' ἓνα πολυποίκιλο παιχνίδι με γραμμὲς που τὰ πλέγματά τους, πότε πυκνὰ καὶ πότε ἀνάρια, δίνουν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες διαβαθμίσεις, ἀπὸ τὸ πιὸ φωτεινὸ χρώμα ὡς τὴν πιὸ σκοτεινὴ ἀποχρώση, πού, ὡστόσο, δὲν εἶναι καθαρὴ σκιά... Μιὰ ὥραία λιθογραφία τοῦ Ντωμιέ εἶναι κάτι τὸ μοναδικό, τραχύ καὶ ἀπαλὸ μαζί: πότε ἐξαπολύει τεράστια δύναμη καὶ πότε καταθλίβει· εἶναι τὸ μέλι τῶν Γραφῶν μαζεμένο στὸ στόμα τοῦ λιονταριοῦ». Μιὰ πληροφορία ἀκόμα πιὸ σημαντικὴ βρίσκουμε σὲ μιὰ μαρτυρία τῆς ἐποχῆς: ὁ Πουλὲ-Μαλασσί, που ἐπισκέφθηκε τὸν Ντωμιέ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1852 με συντροφιά τὸν Μπωντελαίρ, περιγράφει τὴν ἐπίσκεψη καὶ ἀναφέρει μιὰ παρατήρηση τοῦ καλλιτέχνη ἐξαιρετικὰ πολῦτιμη. Μιλώντας γιὰ τοὺς πίνακές του ἐκείνη τὴν ἡμέρα ὁ Ντωμιέ εἶπε: «Κάθε ἔργο τὸ ξαναρχίζω εἰκοσιπέντε φορές. Τελικὰ τὸ φτιάχνω ὅλο σὲ δυὸ μέρες». Ἡ ἐξομολόγηση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει ὅτι, ξέρομε γιὰ τὸν τρόπο τῆς δουλειᾶς του. Δὲν καθυστεροῦσε ποτὲ μ' ἓναν πίνακα, προτιμοῦσε νὰ τὸν παρατήσῃ τελείως καὶ νὰ τὸν ξαναρχίσῃ ἀπ' τὴν ἀρχή, ὥσπου νὰ φτάσῃ στὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα, σίγουρο καὶ ζωντανό, σὰν αὐτοσχεδιασμένο, ζωγραφισμένο μονομιᾶς, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Δὲν μπορούσε νὰ μείνῃ μπροστὰ σ' ἓναν πίνακα καὶ νὰ τὸν δουλέψῃ σχολαστικὰ, νὰ ἐπεξεργαστῇ ἐξαντλητικὰ ὅλες τὶς λεπτομέρειες, νὰ τοῦ δώσῃ περίτεχνη καὶ ἀπαλὴ ὕφῃ καὶ ταυτόχρονα χωνεμένη χρωματικὴ ἐνότητα, τὶς

2

ιδιότητες δηλαδή που σχεδὸν ταυτίζονταν με τὴ ζωγραφικὴ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἡ συνήθεια τῆς γοργῆς, βιαστικῆς καθημερινῆς του δουλειᾶς, που τὴν ἔκανε στὶς λιθογραφικὲς πλάκες με μεγάλη σιγουριά ἐκλογῆς, με ζωρὲς γραμμὲς καὶ με ζεστὴ διαίσθηση, εἶχε ὀδηγήσει τὸν Ντωμιέ σ' ἓναν τρόπο δημιουργίας που δὲν μπορούσε νὰ τὸν ἀλλάξῃ εὐκολὰ μπροστὰ στὸ μουσαμά. Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ιδιοτυπία ἔδωσε στὴ ζωγραφικὴ του τὸ ὕφος καὶ τὸ χαρακτήρα που τόσο πολὺ ταιριάζουν με τὴ φύση τῆς ἐμπνεύσεως καὶ τὴν ιδιοσυγκρασία τοῦ καλλιτέχνη.

Ο ΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ὅταν κοίταζε γύρω του, τὸν κυρίευαν συχνὰ ἀμφιβολίες. Δὲν ἤξερε νὰ ὀλοκληρώνῃ τοὺς πίνακές του ὅπως οἱ καλλιτέχνες που θαύμαζε. Στὶς 5 Φεβρουαρίου 1849 ὁ Ντελακρουὰ ἔχει σημειώσει στὸ «Ἡμερολόγιό» του: «Ὁ κ. Μπωντελαίρ ἤρθε τὴν ὥρα που βάλθηκα νὰ ξαναδουλέψω μιὰ μικρὴ γυναικεία φιγούρα, ἀνατολίτικα ντυμένη καὶ ξαπλωμένη σ' ἓνα σοφά, που τὴν ἔχω ἀρχίσει γιὰ λογαριασμό τοῦ Thomas, τῆς ὁδοῦ ντὸ Μπάκ. Μοῦ μίλησε γιὰ τὶς δυσκολίες που ἔχει ὁ Ντωμιέ στὸ τελείωμα».

Οἱ «δυσκολίες» αὐτὲς ἦταν ἀληθινὲς ἢ ἓνα ἰδιότυπο ἐκφραστικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἔργου του; Κατὰ τὴ γνώμη μας δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία: ἡ ἴδια ἢ οὐσία τῆς ὀπτικῆς του καὶ τοῦ συναισθήματός του ἔδινε στὴ δημιουργικὴ του ἑξαρση τέτοια ὀρμὴ καὶ τέτοια δύναμη, ὥστε θὰ τοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ ἐκφραστῇ με μιὰ φόρμα στατικὴ καὶ τελειωτικὴ, ὁμαλὴ καὶ ἐπεξεργασμένη, σὲ μιὰ ἐνιαία καὶ ὁμοιογενὴ τεχνοτροπία. Ἡ γόνιμη φαντασία τοῦ Ντωμιέ εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ μεγάλες, παλλόμενες πινελιές, ἀπὸ ὕλικὸ ζωντανό, ἀπὸ μιὰ σύνθεση ἐλεύθερη καὶ πλατιά που νὰ μπορῇ νὰ ξεπεράσῃ τὰ ὅρια τοῦ πίνακα.

Ἡ σημείωση στὸ «Ἡμερολόγιο» τοῦ Ντελακρουὰ εἶναι ἀπὸ τὸ 1849, τὴ χρονιά που ὁ Ντωμιέ ζωγράφιζε πιὸ ἐμπνευσμένα παρὰ ποτέ. Τὰ πρῶτα του ἔργα τῆς περιόδου αὐτῆς ἐγίναν τὸ 1848. Πολλὰ εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπὸ γεγονότα τῆς ἐποχῆς, που εἶχε ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ τὴ γαλλικὴ τέχνη. Ὁ Κουρμπὲ βεβαίωσε: «Χωρὶς τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1848, ἡ ζωγραφικὴ μου ἴσως δὲ θὰ ὑπῆρχε». Κι ὁ Ντωμιέ θὰ μπορούσε νὰ πῇ κάτι παρόμοιο. Βέβαια τὸ 1830 οἱ «Τρεῖς Ἐνδοξες Μέρεις» τὸν εἶχαν ἀποκαλύψει καὶ στὸν ἑαυτό του καὶ στὸν κόσμον σὰν ὀλοκληρωμένο πολιτικὸ γελοιογράφο. Ἀλλὰ καὶ τὸ 1848 ἐγινε κάτι ἀνάλογο: ἡ παρισινὴ ἐπανάσταση τοῦ ἐνέπνευσε μιὰ σειρά ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς πίνακες τοῦ ἔργου του, ὅπως τὴ *Διαδήλωση*, τὴν

Οικογένεια στα *Ὁδοφράγματα*, τὸ *Κεφάλι* ἐνὸς ἐπαναστάτη. Τὸ θέμα αὐτὸ τὸν ἐνδιέφερε παθιασμένα καὶ τὸ δούλεψε ὥς τὸ 1850. Ἐξάλλου καὶ μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Δημοκρατίας, πού ἦρθε σὰν ἄμεση συνέπεια τῆς ἐπαναστάσεως, οὔτε οἱ ταραχὲς σταμάτησαν οὔτε ἡ καταπίεση. Πολλοὶ ἐπαναστάτες σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν, ἐξορίστηκαν, κι ἀκόμα περισσότεροι ὑποχρεώθηκαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ Γαλλία. Ὁ Ζὰν Ἀντεμάρ, στὸ θαυμάσια τεκμηριωμένο βιβλίο του γιὰ τὸν Ντωμιέ, δείχνει πῶς ἄρχισε ὁ καλλιτέχνης, βαθιὰ πληγωμένος ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα, νὰ ζωγραφίζει μιὰ σειρά ἀπὸ πίνακες μὲ τοὺς τίτλους *Οἱ Μετανάστες*, *Οἱ Φυγάδες*, *Οἱ Φυλακισμένοι*. Μὲ τὸ ἴδιο αὐτὸ θέμα ἐφτίαξε κι ἓνα ἀνάγλυφο πὺ ἀφῆσε ἐποχή. (Ὁ Ντωμιέ συνήθιζε πάντα νὰ ἀσχολῆται ταυτόχρονα μὲ τὴ γλυπτική καὶ μὲ τὴ ζωγραφική· ἔντεκα γλυπτὰ του ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ παρουσιάστηκαν στὴν ἐκθεση τοῦ 1878).

ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ σειρά τῶν *Φυγάδων*, ὁ καλλιτέχνης ἔχει συλλάβει τὴ φοβερὴ ἀλήθεια τῆς κάθε «Ἐξόδου», ἔχει ἐκφράσει τὴ συγκλονιστικὴ ἐντύπωση ἀπὸ τίς υποχρεωτικὲς μετακινήσεις τοῦ πληθυσμοῦ. Δὲν ἀπεικονίζει μόνο τὰ μέτρα ἐναντίον τῶν ξεσηκωμένων Γάλλων, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ δράμα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοὺς πιὸ μακρινοὺς καιροὺς.

Δὲν πρέπει ὅμως νὰ νομίσουμε ὅτι ἡ εἰκαστικὴ ἔμπνευση τοῦ Ντωμιέ περιοριζόταν πάντα στὰ ἴδια θέματα· ἀντίθετα μάλιστα, δούλεψε μὲ ἄνεση ἀπὸ τὰ φιλολογικὰ θέματα (παρμένα ἀπὸ τὴ μυθολογία ἢ ἀπὸ τὸν Δὸν Κιχώτη) ὥς τὰ μοτίβα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἀπὸ τὸ δράμα ὥς τὴ σάτιρα, ἀπὸ τὴν ἀντρίκια θλίψη ὥς τὴν ὀλοζώντανη χαρά. Οἱ Γκονκούρ, σχολιάζοντας τὸ σχέδιό του *Μεθυσμένος Σιληνός* — ἓνας πίνακας του μὲ τὸ ἴδιο θέμα παρουσιάστηκε στὸ Σαλὸν τοῦ 1850 —, φωτίζουν αὐτὸ τὸ τελευταῖο γνῶρισμα πὺ τόσο χαρακτήριζε τὸν Ντωμιέ: «Πίσω ἀπὸ τὸ θεό, πὺ τὸν τραβολογᾶνε γιὰ νὰ τὸν μεταφέρουν, εἶναι πτυχωτοὶ χιτῶνες, χέρια πὺ χειρονομοῦν στὸν ἀέρα, δυνατὲς

φωνές πὺ καλοῦν σὲ βοήθεια τοὺς συντρόφους πὺ καταφτάνουν, σκουντουφλώντας, πίσω ἀπὸ τὸ δάσος, κι ἡ ἐξοχὴ ὁλόκληρη ἀντιλαλεῖ τὸ τραγούδι τοῦ καινούριου κρασιοῦ... Τί δύναμη! Τί ἀφθονία σ' αὐτὴ τὴ Μενίπεια σάτιρα μὲ τὰ χίλια φύλλα! Τί ἀκούραστος αὐτοσχεδιασμός! Τί καθαρὸ γέλιο: γέλιο πὺ δείχνει πάντα ὁλόγερα δόντια, πάντα τὸ ἴδιο βροντερό, σὰ γέλιο τοῦ παλιοῦ καιροῦ! Ἐδῶ ὑπάρχει ἀγαλλίαση μέσα στὴ δύναμη, ὕγεια μέσα στὴ χαρά, ὑπάρχει δημιουργικὸς οἶστρος, μιὰ προσωπικότητα τετράγωνη, μιὰ ἔντονη ζωτικότητα, κάτι γαλατικό, εὖρωστο καὶ ἐλεύθερο, πὺ δὲν μπορεῖ ἴσως νὰ βρεθῇ πουθενά ἄλλοῦ παρὰ στὸν Ραμπελαί».

ΜΑΖΙ μὲ τὸν Ραμπελαί πρέπει νὰ μνημονεύσουμε καὶ τὸν Μολιέρο καὶ τὸν Μπαλζάκ: ἡ πληθωρικὴ καὶ ἰσχυρὴ ἰδιοσυγκρασία τοῦ Ραμπελαί, τὰ αὐστηρὰ ἠθικὰ κριτήρια τοῦ Μολιέρου, ἡ δύναμη τῆς παρατηρήσεως καὶ τῆς κριτικῆς τοῦ Μπαλζάκ, ὑπάρχουν ὅλα στὸν Ντωμιέ. Βέβαια στὴ ζωγραφικὴ του, ἡ «κωμικὴ δύναμη» («vis comica») τῶν λιθογραφιῶν του, πὺ τόσο τὴν ἀγαποῦσε ὁ Μπωντελαίρ, εἶναι πολὺ μετριασμένη. Ἡ σχέση τῶν θεμάτων του μὲ τὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι τόσο ἄμεση. Δὲν ὑπάρχει ὅμως καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ὁλόκληρη ἡ σειρά τῶν πινάκων του συνεχίζει σὲ βάθος τὴν «Ἀνθρώπινη Κωμωδία» τῶν λιθογραφιῶν του. Τὰ θέματα εἶναι τὰ ἴδια: τὰ δικαστήρια, οἱ δρόμοι, τὰ πανδοχεῖα, τὰ λαϊκὰ θέατρα, οἱ πλανόδιοι μουσικοὶ, οἱ παλαιστῆς τῶν περιφερειακῶν βουλευμάτων, οἱ σαλτιμπάγκοι τῶν λαϊκῶν συνοικιῶν, οἱ μαγαζάτορες, οἱ τεχνίτες, οἱ ἐργάτες, οἱ ἔμποροι βιβλίων καὶ χαρακτικῶν, οἱ πλύστρες τοῦ Σηκουάνα, τὰ χαμίνια πὺ βγαίνουν τρέχοντας ἀπ' τὸ σχολεῖο, τὰ τραῖνα μὲ τοὺς ἐπιβάτες τῶν διαφορετικῶν θέσεων, οἱ καλλιτέχνες, οἱ μάσκες· τὰ δουλεύει ἀκούραστα. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ὁ Ντωμιέ ἀναμφισβήτητα εἶναι ἐξαιρετικὰ ρεαλιστής, ὁ πιὸ ρεαλιστὴς καὶ ὁ πιὸ μοντέρνος ζωγράφος τῆς ἐποχῆς του. Ζωγράφησε ὅλες τίς γωνίες τοῦ Παρισιοῦ μὲ ἀλήθεια καὶ

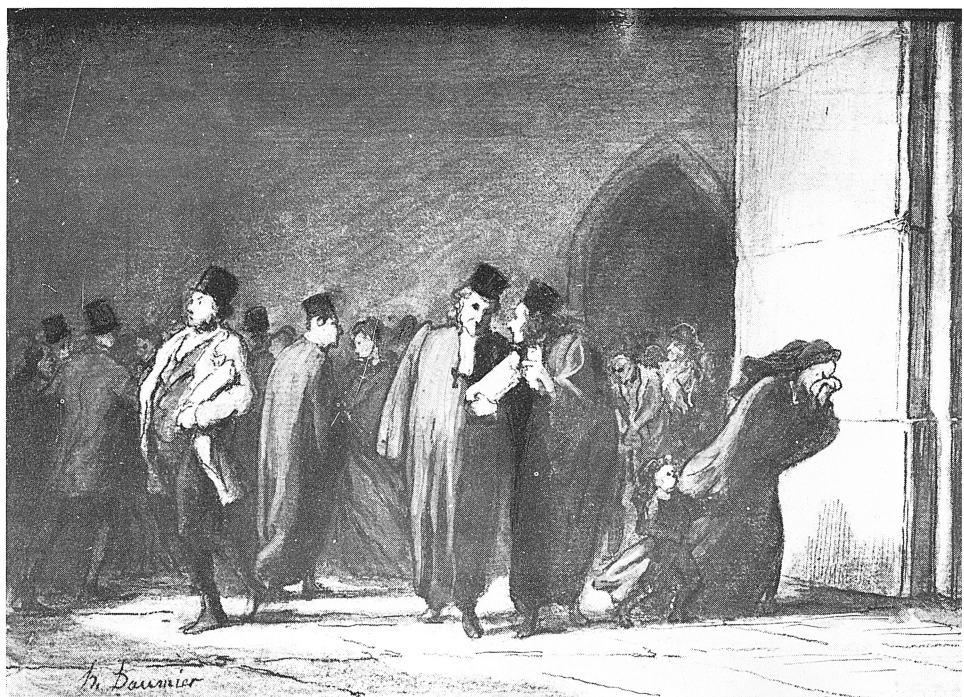
πειστικότητα, με ασύγκριτη ανθρώπινη συμπάθεια, με δύναμη και ζεστασιά και έμφαση. 'Ο Ντωμιέ έχει κάτι από την παραφορά του ρομαντισμού. Συγγενεύει περισσότερο με τη θερμή και τις φωτοσκιάσεις του Ζερικώ και του Ρέμπραντ απ' ό,τι με το νατουραλισμό του Κουρμπέ, αλλά η γλώσσα του είναι ουσιαστικά ρεαλιστική. 'Από την άλλη μεριά, επηρεάστηκε έντονα από τους ζωγράφους του 1830, και ιδιαίτερα από τον Μιλλέ· το έργο του όμως δεν έχει κανένα ίχνος από το βιβλικό και αγροτικό μυστικισμό του ζωγράφου του 'Εσπερινού· αντίθετα είναι διαποτισμένο από λαϊκή συνείδηση και από την ποίηση της ζωής των πόλεων.

Όταν ήταν ακόμα στα πρώτα του βήματα, ο Μπαλζάκ είδε μια μέρα όρισμένες λιθογραφίες του και παρατήρησε: «Αυτό το παλικάρι έχει κάτι μιχαηλαγγελικό μέσα του». Χωρίς άλλο αυτά τα λόγια θά θυμήθηκε ο Πικάσσο όταν είδε για πρώτη φορά την Καπέλλα Σιζτίνα και αναφώνησε παράδοξα: «Μά αυτό είναι Ντωμιέ!» 'Η πλαστικότητα είναι αναμφίβολα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραστατικής του γλώσσας, αλλά δε φτάνει ποτέ στην εκζήτηση του ύφους, στην υπερβολική διαστολή της φόρμας. 'Ο Ντωμιέ έμοιαζε λίγο με τον Ζερικώ, που έλεγε συχνά: «'Αρχίζω να σχεδιάζω μια γυναίκα και μου βγαίνει λιοντάρι». Τον άνθρωπο δεν τον έβλεπε μόνο σαν άτομο, τον συσχέτιζε κιόλας με το λαό — μια έννοια που ήταν ακόμα καινούρια τότε. Μια ανάλογη κρίση εξέφρασε ο Λιονέλλο Βεντούρι σ' ένα δοκίμιό του το 1934, λέγοντας ότι ο Ντωμιέ είχε «συλλάβει διαισθητικά τον ήρωικό χαρακτήρα του λαού».

ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ιδιότητες του έργου του Ντωμιέ τις έχει αναλύσει με θαυμάσιο τρόπο ο Φοσιγιόν, στο δοκίμιο που αναφέραμε. «Κάθε έργο του», γράφει, «σχηματίζει ένα ένατιο σύνολο με αναπόσπαστα μέρη, κι αυτό ίσως είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τη γνήσια ζωγραφική... 'Η ζωγραφική έδω είναι δημιουργική δύναμη και όχι επιφανειακή ικανοποίηση. 'Η αξία, η μορφή, ο τόνος

γεννιούνται από την ίδια θέληση, από τον ίδιο χρωστήρα, σαν από τα χέρια του γλύπτη. Αυτή την ένότητα όμως κι αυτή την πληρότητα δεν τις βαραίνει ή μονοτονία. Το ύλικό αποκαλύπτει τη ζωή μέσ' απ' την ποικιλία μιας ελεύθερης και δυνατής τεχνικής». Οί πίνακες του Ντωμιέ, και οί ζωγραφισμένοι σέ ξύλο και οί ζωγραφισμένοι σέ μουσαμά, είναι συνήθως μικρών διαστάσεων. Πολλοί έχουν πλάτος 45 ως 50 εκατοστά και ύψος 55 ως 85 εκατοστά· οί περισσότεροι δεν ξεπερνούν τα 34 × 50 εκατοστά. Δύο ή τρεις μονάχα έχουν πάνω από ένα μέτρο πλάτος ή ύψος. 'Ο μνημειακός χαρακτήρας τους απορρέει από την ίδια τη σύλληψη της εικόνας και όχι από το σχήμα της, πράγμα που ενισχύει την άποψη του Φοσιγιόν. Όμως, πέρα από κάθε άλλη παρατήρηση του τύπου αυτού, το πιο σημαντικό είναι η θέση του Ντωμιέ στη μοντέρνα τέχνη. 'Ας σκεφτούμε τί ρόλο έπαιξε ο Ντωμιέ στην εξέλιξη του Βάν Γκόγκ. Σ' ένα γράμμα στον αδελφό του Τεό, ξεκινώντας από ένα σχέδιο του Ντωμιέ, ο Βάν Γκόγκ έγραφε: «Πρέπει να είναι πολύ καλό πράγμα να νιώθεις και να σκέφτεσαι μ' αυτό τον τρόπο, να παραμερίζεις ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες για να συγκεντρώνεις σ' αυτό που δίνει άφορμή για σκέψη και σ' αυτό που αφορά άμεσα τον άνθρωπο σέ ό,τι πιο ανθρώπινο έχει, παρά στα λιβάδια και στα σύννεφα». Κι ακόμα: «Πάντα τον έβρισκα πολύ δυνατό, αλλά μόνο τώρα τελευταία αρχίζω να πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικός απ' όσο νόμιζα». Τις γραμμές αυτές τις έγραψε ο Βάν Γκόγκ την εποχή που έτοιμαζόταν να ζωγραφίσει τους *Πατατοφάγους*. 'Ο Ρουώ, από την άλλη, με το συνηθισμένο λακωνικό του τρόπο, δήλωσε: «'Ημουν στη σχολή του Ντωμιέ πολύ πριν γνωρίσω τον Ραφαήλ». Και τί να πούμε για την τεράστια και βαθιά επίρροή του Ντωμιέ στους Γερμανούς εξπρεσιονιστές;

'Η αξία του Ντωμιέ άργησε πολύ να αναγνωριστή. Σήμερα όμως μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τελικά επηρέασε με εκπληκτική δύναμη την τέχνη της εποχής μας. 'Η ώρα του ήρθε και ο μεγάλος ζωγράφος δικαϊώθηκε.

Ντωμιέ

ΘΕΛΩ τώρα νά μιλήσω γιά έναν από τούς πιό σημαντικούς ανθρώπους, δέ θά πώ μόνο τής γελοιογραφίας, αλλά τής μοντέρνας τέχνης γενικά, γιά έναν άνθρωπο πού, κάθε πρωί, διασκεδάζει τόν παρισινό πληθυσμό, πού, κάθε μέρα, ικανοποιεί τίς ανάγκες τής δημόσιας εϋθυμίας και τής δίνει τροφή. Ο άστος, ό επιχειρηματίας, ό αλητάκος, ή γυναίκα, γελάνε και περνάνε συχνά, οί άχάριστοι! χωρίς νά προσέξουν τ' όνομά του. Ως σήμερα μόνο οί καλλιτέχνες έχουν καταλάβει τί σοβαρά πράγματα υπάρχουν σ' αυτή τήν τέχνη και πώς άξίζει πραγματικά νά μελετηθή. Καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται γιά τόν Ντωμιέ.

... Μέ άφορμή τή λυπηρή σφαγή τής όδοϋ Τρανσνοναίν ό Ντωμιέ δείχτηκε άληθινά μεγάλος καλλιτέχνης· τό σχέδιό έχει γίνει άρκετά δυσεύρετο, γιατί τό κατέσχεσαν και τό κατέστρεψαν. Δέν είναι άκριβώς γελοιογραφία, είναι Ίστορία, είναι χυδαία και τρομερή πραγματικότητα. — Σ' ένα φτωχικό και θλιβερό δωμάτιο, τό καθιερωμένο δωμάτιο τού προλετάριου, μέ τά άναγκαία φτηνοπράγματα, τό νεκρό σώμα ενός μισόγυμνου έργάτη, μέ πουκαμίσια και βαμβακερό σκούφο, κείται πεσμένο ανάσκελα, μέ τά χέρια και τά πόδια άνοιχτά. Στο δωμάτιο έχει γίνει χωρίς άλλο μεγάλη πάλη και μεγάλη φασαρία, γιατί οί καρέκλες είναι άναποδογυρισμένες, όπως και τό κομοδίνο και τό δοχείο. Μέ τό βάρος τού πτώματός του ό πατέρας συνθλίβει άνάμεσα στην πλάτη του και στο πάτωμα τό πτώμα τού μικρού παιδιού του. Σ' αυτή τήν κρύα σοφίτα δέν ύπάρχει παρά ή σιωπή κι ό θάνατος.

... Φυλλομετρήστε τό έργο του και θά δήτε νά παρελαύνουν μπροστά άπ' τά μάτια σας, σ' όλη τήν άφάνταστη και συναρπαστική τους άλήθεια, όλες οί ζωντανές τερατωδίες πού περιέχει μιá μεγάλη πόλη. Ο,τι θησαυρούς κρύβει, τρομακτικούς, άλλόκοτους, άποτρόπαιους και τραγελαφικούς, ό Ντωμιέ τούς γνωρίζει. Τό ζωντανό και πεινασμένο πτώμα, τό παχύ και καλοφαγωμένο πτώμα, οί γελοίες κακοδαιμονίες τού νοικοκυριού, όλες οί άνοησίες, όλες οί επάρσεις, όλοι οί ένθουσιασμοί, όλες οί άπελπισίες τού άστοϋ, τίποτα δέ λείπει από τό έργο του. Κανένας δέ γνώρισε και δέν άγάπησε όπως αυτός (μέ τόν τρόπο τού καλλιτέχνη) τόν άστό, αυτό τό τελευταίο κατάλοιπο τού μεσαιώνα, αυτό τό γοθικό έρείπιο μέ τήν τόσο δύσκολη ζωή, αυτόν τόν τύπο πού είναι συνάμα τόσο κοινός και τόσο έκκεντρικός. Ο Ντωμιέ έχει ζήσει πλάι του, τόν έχει παραμονέψει μέρα και νύχτα, έχει μάθει τά μυστήρια τής παστάδας του, έχει συνδεθή

μέ τή γυναίκα του και τά παιδιά του, ξέρει τό σχήμα τής μύτης του, τήν κατασκευή τού κεφαλιού του, ξέρει τί δίνει ζωή στο σπίτι άπ' άκρη σ' άκρη.

... Γιά νά καταλήξουμε, ό Ντωμιέ έχει όδηγήσει τήν τέχνη του πολύ μακριά, τήν έχει κάνει σοβαρή τέχνη· είναι μεγάλος γελοιογράφος. Γιά νά τόν εκτιμήσουμε σωστά, πρέπει νά τόν αναλύσουμε άπό τήν άποψη τού καλλιτέχνη και από ήθική άποψη. — Σάν καλλιτέχνη, αυτό πού ξεχωρίζει τόν Ντωμιέ είναι ή σιγουριά. Τό σχέδιό του είναι άφθονο, εύκολο, είναι ένας άδιάκοπος αυτοσχεδιασμός· κι όμως δέν είναι ποτέ κοινό. Έχει μιá αξιοθαύμαστη και σχεδόν ύπερφυσική μνήμη πού τού χρησιμεύει γιά μοντέλο. Όλες οί φιγούρες του είναι πάντα καλοζυγισμένες, βρίσκονται σέ άληθινή κίνηση. Έχει τέτοια άσφαλη ικανότητα παρατήρησης, ώστε δέ βρίσκουμε στο έργο του ούτε ένα κεφάλι πού νά μήν ταιριάζει μέ τό σώμα πού τό στηρίζει. Σ' αυτή τή μύτη πάει αυτό τό μέτωπο, αυτό τό μάτι, αυτό τό πόδι, αυτό τό χέρι. Πρόκειται γιά τή λογική τού σοφοϋ, μεταφερμένη σέ μιá ανάλαφρη, φευγαλέα τέχνη, πού έχει έναντίον της τήν ίδια τή ζωή πού όλοένα αλλάζει.

Όσο γιά τήν ήθική, ό Ντωμιέ έχει μερικά κοινά μέ τόν Μολιέρο. Όπως κι εκείνος, τραβάει ίσια στο στόχο. Η ιδέα εκφράζεται μεμιάς. Μόλις κοιτάξεις, έχεις καταλάβει. Οί λεζάντες πού τού βάζουν κάτω άπ' τά σχέδιά του δέ χρησιμεύουν και πολύ, μιá και θά μπορούσαν τίς περισσότερες φορές νά λείπουν. Τό κωμικό στοιχείο σ' αυτόν είναι, γιά νά τό πούμε έτσι, άκούσιο. Ο καλλιτέχνης δέν ψάχνει, θά 'λεγε κανείς μάλλον πώς ή ιδέα τού ξεφεύγει. Η γελοιογραφία του έχει φοβή εύρύτητα, αλλά χωρίς κακία και χολή. Υπάρχει σ' όλο του τό έργο ένα ύπόβαθρο τιμιότητας και καλοσύνης. Συχνά άρνήθηκε, προσέξετε αυτό τό χαρακτηριστικό, νά δουλέψη όρισμένα σατιρικά μοτίβα πολύ ώραία και πολύ βίαια, γιατί αυτό, έλεγε, ξεπερνούσε τά όρια τού κωμικού και μπορούσε νά πληγώσει τή συνείδηση τού ανθρώπινου γένους. Έτσι, όταν είναι σπαρακτικός ή τρομερός, είναι σχεδόν άθελά του. Περιέγραψε ό,τι είδε και τό άποτέλεσμα άκολούθησε...

... Τό μολύβι του έχει και κάτι άλλο έξω από τό μαύρο, πού μόνο νά καθορίζη περιγράμματα μπορεί. Μας κάνει νά μαντεύουμε τό χρώμα σά νά ήταν σκέψη· κι αυτό είναι τό δείγμα μιáς τέχνης άνώτερης, πού όλοι οί καλλιτέχνες μέ αντίληψη τό έχουν δει καθαρά στα έργα του.

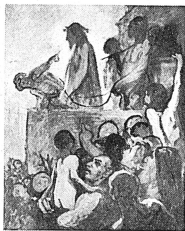
Μετάφραση από τά γαλλικά:

P. XATZHΔAKH

Οι πίνακες

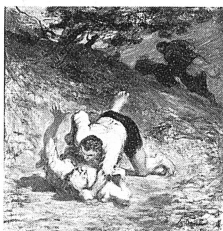
I. IDE O ANΘΡΩΠΟΣ (1850 — 167 × 160 εκ.), "Εσσην. Μουσείο Φόλκβανγκ. — Ο Ντωμιέ ήταν αντικληρικός. Τα λίγα έργα με θρησκευτικό θέμα που ζωγράφησε, του τα είχαν παραγγείλει. Πάντως και σ' αυτά δεν απομακρύνεται από τη συνηθισμένη του θεώρηση των πραγμάτων, όπως έδω. που το εξάλλο πλήθος ούρλιάζει και στριμώχνεται γύρω από την εξέδρα με το Χριστό.

II. ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (1848 - 1849 — 15 × 30 εκ.). Παρίσι, Πετι Παλαί. — Ο Ντωμιέ έκανε πολλά έργα μ' αυτό το θέμα την εποχή των διώξεων, μετά το κίνημα του 1848, όταν οι πιο έκτεθειμένοι αντίπαλοι του καθεστώτος αναγκάστηκαν να εκπατριστούν. Σ' αυτή τη σπουδή ή εικόνα των φυγάδων, που διαγράφονται καθαρά στο φωτεινό φόντο, έχει μεγάλη απλότητα και δύναμη.

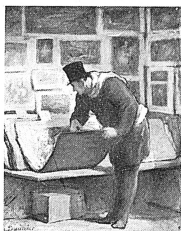
III. ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (1855 - 1860 — 33 × 24 εκ.). Τρονά, Καμπανία, συλλογή Pierre Levy. — Ο Ντωμιέ βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από τους τοπιογράφους, που τους ενδιέφεραν κυρίως οι γραφικές πλευρές της εξοχής. Έδω έχει ζωγραφίσει τον Σηκουάνα με αγάπη, σαν το ποτάμι των φτωχών, με τις άγονες όχθες του και τα χαμόσιπτα έδω κι εκεί.

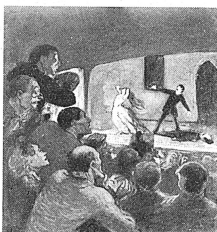
IV. Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΛΕΦΤΕΣ (1856 - 1858 — 59 × 56 εκ.). Παρίσι, Λούβρο. — Ένώ οι δυο άπατεωνες παλεύουν λυσσασμένα για το ζώο, ένας τρίτος το παίρνει και φεύγει. Έδω έχουμε χωρίς άλλο έναν αλληγορικό υπαινιγμό για την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στην Εύρωπη. Ο πίνακας είναι λουσμένος στο ζεστό και σχεδόν «φωβιστικό» φως του Ντωμιέ.

V. Η ΠΛΥΣΤΡΑ (1860 - 1862 — 49 × 33 εκ.). Παρίσι, Λούβρο. — Υπάρχουν τουλάχιστον έφτά αντίγραφα του ίδιου έργου με μικρές παραλλαγές. Ο πίνακας αυτός του Λούβρου είναι ο γνωστότερος. Αντιπροσωπεύει μια μεγάλη δημιουργική στιγμή του καλλιτέχνη και για την ποιότητα της εμπνεύσης, που είναι δεμένη με το λαϊκό αίσθημα, και για τις εκφραστικές του λύσεις.

VI. Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ (1857 - 1860 — 40 × 32 εκ.). Παρίσι, Πετι Παλαί. — Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του Ντωμιέ. Ο φιλότεχνος ήταν από τους αγαπημένους του τύπους τον έχει παρουσιάσει πολλές φορές και σε πίνακες και σε λιθογραφίες. Αξιοσημείωτη είναι έδω ή στάση του προσώπου, που σκύβει και ή σιλουέτα του διαγράφεται καθαρά στο φως.

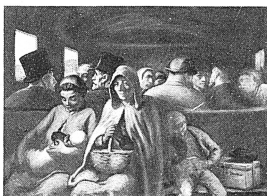
VII. ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ (1856-1860 — 97 × 89 εκ.). Μόναχο, Νέα Πινακοθήκη. — Την πρώτη ιδέα γι' αυτόν τον πίνακα θά την έδωσε χωρίς άλλο στον Ντωμιέ μια λιθογραφία που είχε φτιάξει το 1856. Το 1864, αντίστροφα, έκανε μια άλλη λιθογραφία ξεκινώντας από αυτόν τον πίνακα. Υπάρχει ακόμα ένα σκίτσο με το ίδιο θέμα στη Λουκέρνη, στην Πινακοθήκη Τανχούζερ.

VIII. Ο ΚΡΙΣΠΕΝ ΚΑΙ Ο ΣΚΑΠΕΝ (1858 - 1860 — 60 × 82 εκ.). Παρίσι, Λούβρο. — Ένας από τους πίνακες που προκάλεσαν μεγάλο θαυμασμό στην έκθεση Ντωμιέ το 1878. Φαίνεται πως μία σπουδή για το κεφάλι του Σκαπέν, αφιερωμένη στον Τ. Ντωμινιύ (σήμερα στη συλλογή Fuchs), στάθηκε ή άφετηρία για το έργο αυτό, που θά έπηρέαζε αργότερα τον Ροντέν.

IX. ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ (1860 — 31 × 23 εκ.). Παρίσι, Λούβρο. — Υπάρχει στη συλλογή Cl. Roger - Marx ένα προπαρασκευαστικό σχέδιο γι' αυτόν τον πίνακα. Έδω ο Ντωμιέ εκφράζει κυρίως το γκροτέσκο, το τραγικό και το απόλυτο. Ο έξαιρετικός πλούτος από φώτα και σκιές που χρησιμοποιεί, ή έντονη πλαστικότητα των μορφών του, μαρτυρούν για τη λιθογραφική του πείρα.

X - XI. ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (1862 — 67 × 93 εκ.). Οττάβα, Εθνική Πινακοθήκη. — Ο πίνακας έχει αλλάξει πολλούς ιδιοκτήτες. Ένα αντίγραφο του υπάρχει στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Ο Ντωμιέ ζωγράφησε, σε αντίστοιχία, και το Βαγόνι της δεύτερας θέσεως, όπου τα πρόσωπα, οι συνθήκες, ή κοινωνική τάξη διαφέρουν ριζικά.

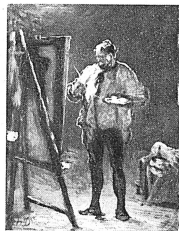
XII. ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ (1863 — 24 × 32 εκ.). Παρίσι, Πετι Παλαί. — Πολλά έργα, όπως το Τέλος ενός Γεύματος (1863 - 1866), οι Σαλτιμπάγκοι σε ανάπαυση κ.ά. παρουσιάζουν ανάλογο χαρακτήρα μ' αυτό τον πίνακα. Η σπουδή προσώπων σε εσωτερικά, καθισμένων σε πανδοχεία, καφενεία, σκοτεινές γωνίες, ήταν από τα θέματα που ενδιέφεραν πολύ τον Ντωμιέ.

XIII. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ (1860 - 1862 — 110 × 72 εκ.). Βοστώνη, Μουσείο Τέχνης. — Τον πίνακα αυτόν τον έχουν ονομάσει και Απόδραση στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν εργάτη που ανεβαίνει ή κατεβαίνει ένα σκοινί με κόμπους στη διάρκεια της επίσκεψής ενός σπιτιού. Το θέμα λοιπόν είναι από τη ζωή της πόλης, από τα πιο αγαπημένα του Ντωμιέ.

XIV - XV. Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ (1868 — 46 × 32 εκ.). Μόναχο, Νέα Πινακοθήκη. — Το άριστο έργο του Θεοβάλτες ένεπνευσε στον Ντωμιέ μερικά έξοχα έργα. Αυτό έδω δεν είναι παρά μια προπαρασκευαστική σπουδή για τον πίνακα της συλλογής Robert Treat Paine. Υπάρχουν ακόμα έφτά συνθέσεις του με το ίδιο θέμα, που έχουν εκπληκτική δύναμη και έπινοητικότητα.

XVI. Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ (γύρω στα 1865 - 1868 — 32 × 25 εκ.). Ουάσιγκτον, Philips Memorial Gallery. — Η πηγή του φωτός, τοποθετημένη άριστα από το καβαλέτο, φωτίζει το κεντρικό πρόσωπο και τονίζει ζωηρά τα περιγράμματα. Το ίδιο το φως σχεδιάζει την εικόνα, ένα φως που δεν είναι νατουραλιστικό, παρά πλαστικό και λυρικό.

XVII. Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΘΑΡΑ ή Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ (γύρω στα 1869 — 34 × 26 εκ.). Βίντεργου, συλλογή Oscar Reinhart. — Άλλος ένας τύπος θεατρίνου. Ο πίνακας έχει τη δροσιά του σκίτσου κι όμως φαίνεται έντελως τελειωμένος. Οι κριτικοί βρήκαν πως υπάρχει σ' αυτόν, όπως και σε άλλα έργα της ίδιας εποχής, έντονη ή έπιρροή του Φραγκονάρ.

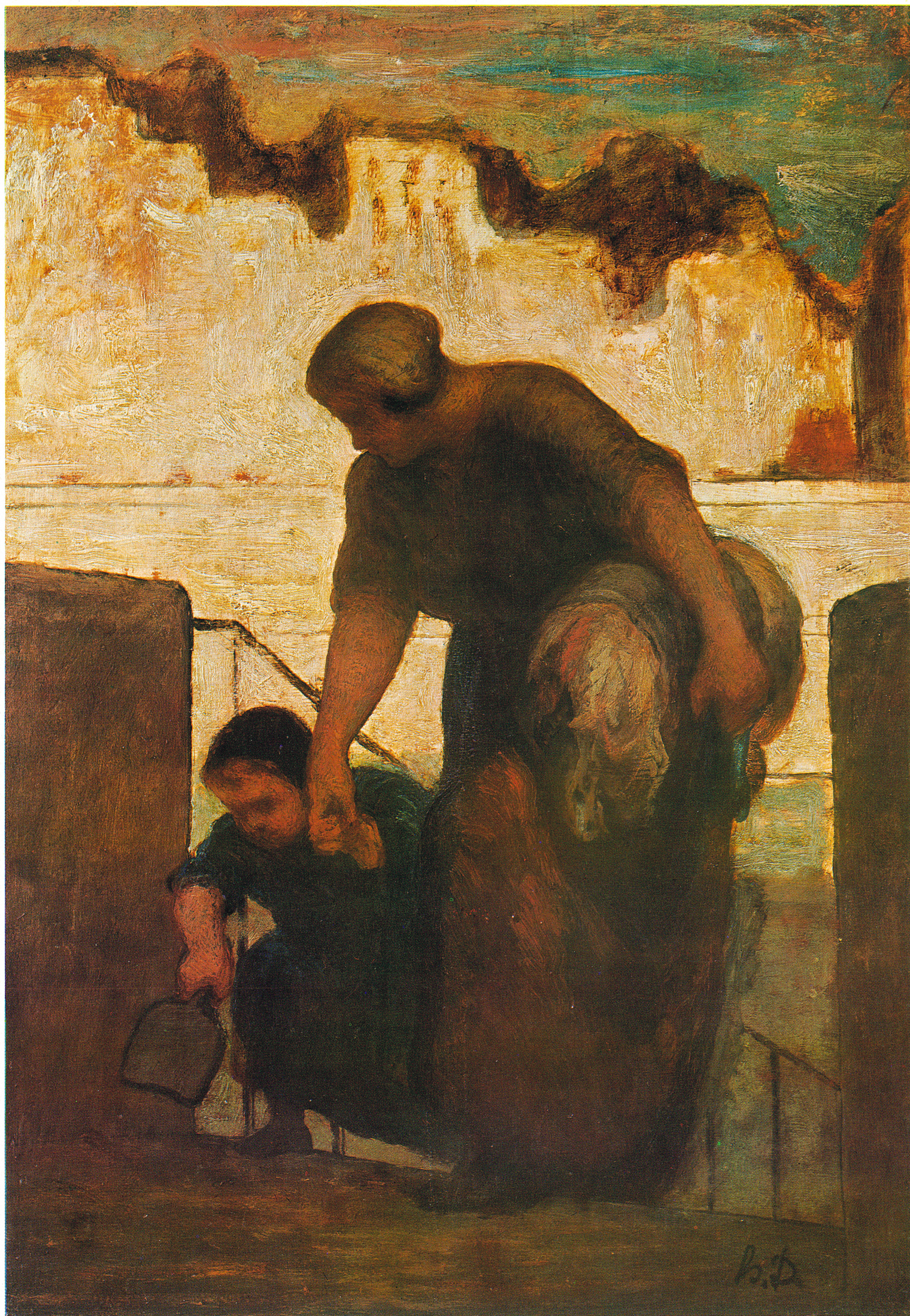

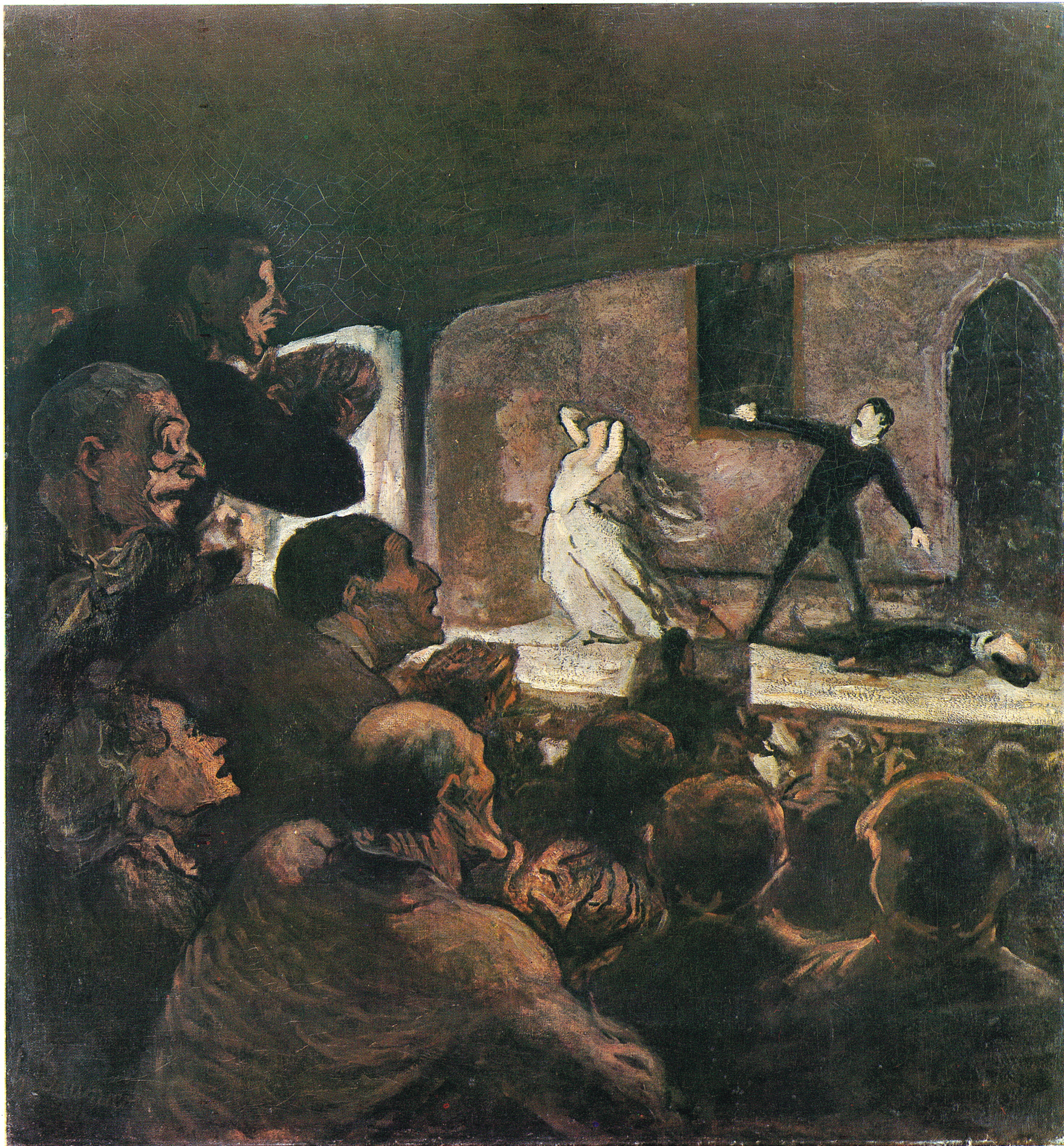

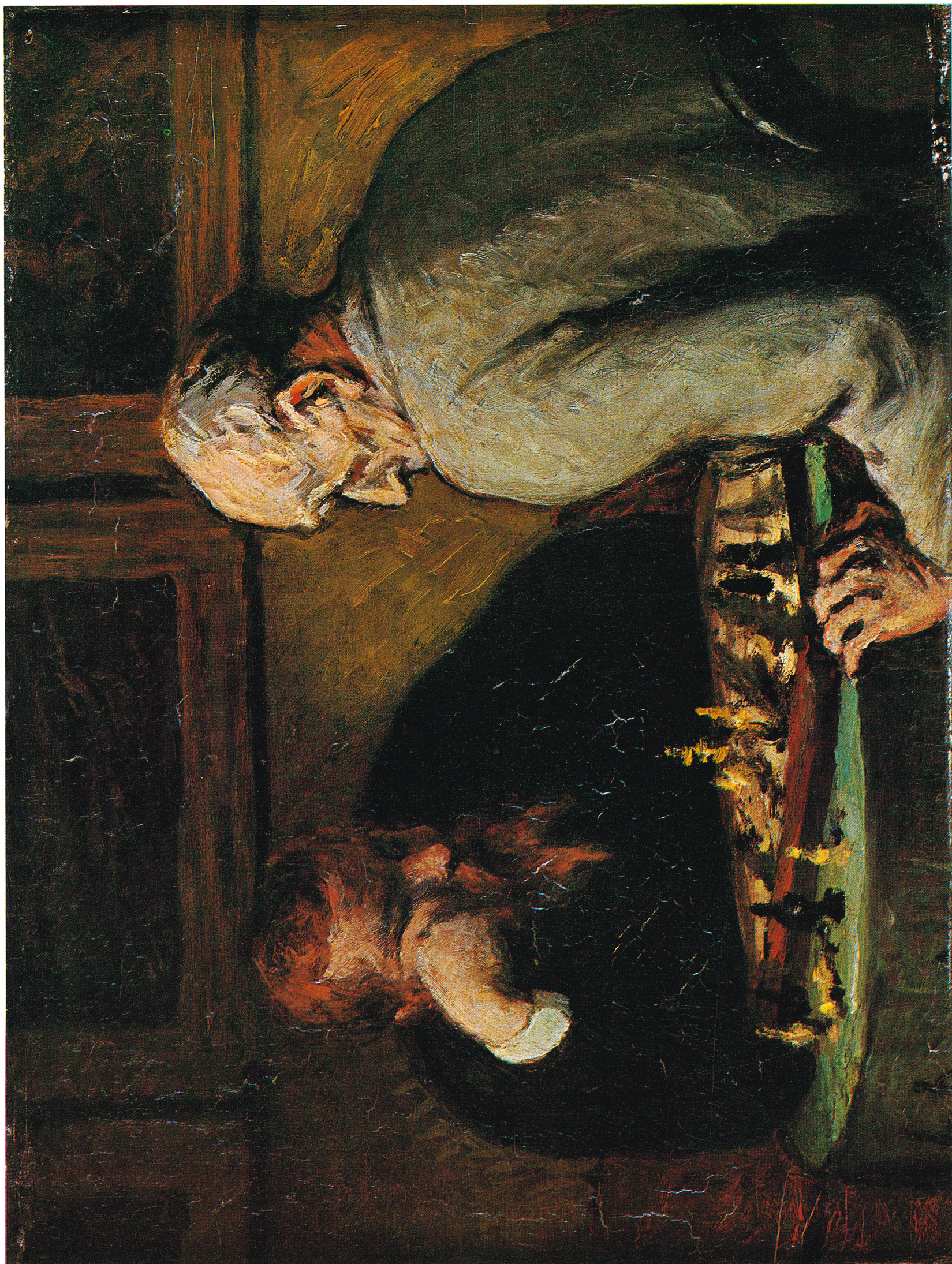

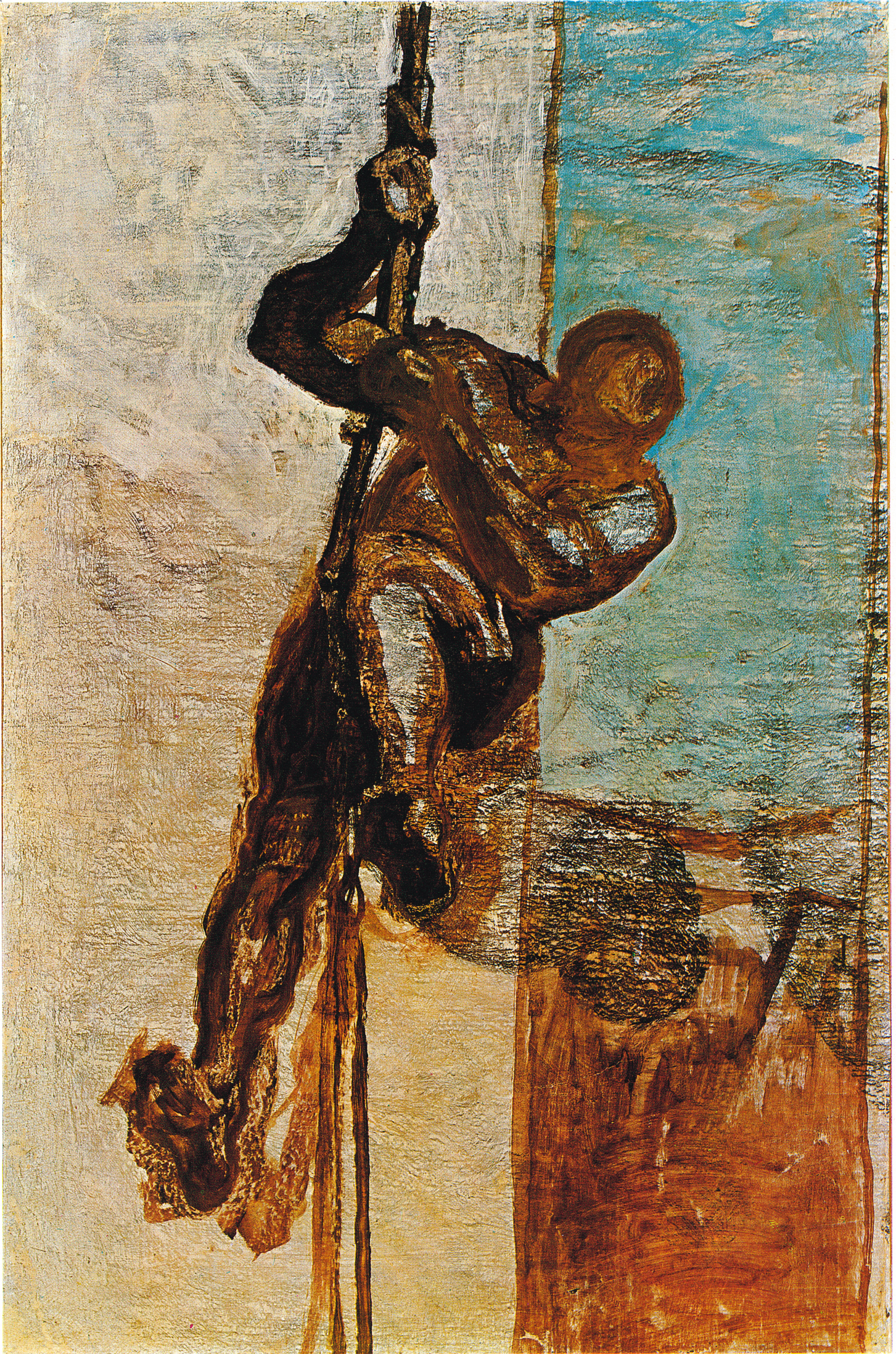

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τὰ τεύχη Ρενουάρ, Τουλούζ - Λωτρέκ, Βάν Γκόγκ, Ντελακρουά καὶ Γκωγκέν ξανατυπώθηκαν καὶ κυκλοφοροῦν.
Ζητήστε ἀπὸ τὸν ἐφημεριδοπώλη σας νὰ σᾶς προμηθεύσῃ τὰ τυχὸν ἐλλείποντα τεύχη τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος μας:

Ἦδη ἐκυκλοφόρησαν :

1. Ρενουάρ
2. Τουλούζ - Λωτρέκ
3. Βάν Γκόγκ
4. Ντελακρουά
5. Γκωγκέν
6. Ἐνγκρ
7. Μανέ
8. Μονέ
9. Ντεγκά
10. Σεζάν
11. Ρουσσώ
12. Σερά
13. Ἐνσορ

Οἱ εἰκόνες τῶν ἐξωφύλλων τῶν τευχῶν, ξανατυπώθηκαν καὶ συμπεριελήφθηκαν στὸ βιβλιοδετημένο τόμο.

Ἡ ἀρίθμηση τῶν σελίδων τοῦ τεύχους ἔγινε με βάση τὴ σειρά πὺ ἀκολουθήσαμε στὴ βιβλιοδεσία τοῦ τόμου.

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς

«ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ»

Τζιόττο	Ρέμπραντ
Μαντένια	Γκόγια
Μποττιτσέλλι	Νταβιντ
Ἰερώνυμος Μπὸς	Ντελακρουά
Λεονάρντο ντὰ Βίντσι	Ντωμιέ
Ντύρερ	Βάν Γκόγκ
Μιχαήλ Ἀγγελος	Ματίς
Ραφαήλ	Πικάσσο
Τισιανὸς	Μοντιλιάνι
Χόλμπαϊν	Ντὲ Κίρικο
Μπρέγκελ	Γύζης
Ἑλ Γκρέκο	Λύτρας
Ροῦμπενς	Βολανάκης
Βελάσκεθ	Παρθένης κ.ἄ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 6 ΤΟΜΩΝ

1. Ἀπὸ τὸν Τζιόττο στὴν Ἀναγέννηση
2. Ἀναγέννηση
3. Ἀπὸ τὸν 17ο Αἰῶνα στὸν 19ο
4. Ἀπὸ τὸν 19ο Αἰῶνα στὸν 20ο
5. Εἰκοστὸς Αἰῶνας
6. Ἑλληνες Ζωγράφοι

Copyright FABBRI - «ΜΕΛΙΣΣΑ»

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ. 611.692 - 635.096
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 29010

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ἡ βιβλιοδεσία τοῦ ἔργου εἶναι στερεά, καλλιτεχνική καὶ κοσμεῖται ἀπὸ πολύχρωμη κουβερτούρα. Ὁ κάθε τόμος εἶναι τοποθετημένος μέσα σὲ θήκη ἀπὸ χαρτόνι 300 γραμ.

2. Οἱ προσκομίζοντες ΜΟΝΟ στὸ βιβλιοπωλεῖο μας τὰ τεύχη 1 - 15 θὰ παραλαμβάνουν τὸ βιβλιοδετημένο τόμο, ἀφοῦ καταβάλουν δρχ. 150, δηλ. δρχ. 120 γιὰ τὴν ἀξία τῆς βιβλιοδεσίας, καὶ δρχ. 30 γιὰ τὴν ἀξία τῶν περιεχομένων, τῶν εὑρετηρίων καὶ τῶν 15 ἐγχρώμων εἰκόνων τῶν ἐξωφύλλων, πὺ ξανατυπώσαμε καὶ τοποθετήσαμε στὸν τόμο.

3. Ἡ ἀνταλλαγή τῶν τευχῶν με βιβλιοδετημένους τόμους θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὶς 20 Μαρτίου.

4. Παρακαλοῦμε νὰ προμηθευθῇτε τὰ ἐλλείποντα τεύχη διότι μετὰ τὴ βιβλιοδεσία τοῦ τόμου θὰ πωλοῦνται πρὸς 60 δρχ. τὸ ἕνα.

Οἱ Ἐκδοτικοὶ Οἴκοι «FABBRI» καὶ «ΜΕΛΙΣΣΑ» παρουσιάζουν στὴν Ἑλλάδα τὴ μεγαλύτερη σειρά βιβλίων τέχνης στὸν κόσμος, τὴν ἔκδοση

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ»

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» θὰ ὁλοκληρωθοῦν σὲ ἐνάμιση χρόνο, σὲ ἑξὶ πολυτελέστατους τόμους με πρότυπη καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Θὰ ἔχουν συνολικά πάνω ἀπὸ 800 σελίδες κειμένου καὶ 1.600 ἐγχρωμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες.

Κάθε τόμος θὰ περιλαμβάνῃ 15 Μεγάλους Ζωγράφους. Ὁ τόμος ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ εἶναι μιὰ ἔργα-σία πρωτότυπη καὶ μοναδική στὴ χώρα μας.

Κάθε βδομάδα, σ' ἕνα ξεχωριστὸ πολυτελὲς τεῦχος-βιβλίο, κι ἕνας Μεγάλος Ζωγράφος!

Ἐνα βιβλίο πὺ θὰ περιέχῃ τὴ βιογραφία του, ὑπεύθυνη παρουσίασή του, σχόλια καὶ κριτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὴν ἐποχή του καί, τὸ κυριότερο, πλούσια ἀνθολόγηση τοῦ ἔργου του σὲ ὑπέροχες ἐγχρωμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες.

Κάθε τεῦχος - βιβλίο θὰ εἶναι μεγάλου σχήματος (27 x 37 ἐκ.) σὲ χαρτὶ illustration 180 γρ. καὶ θὰ κυκλοφορῇ τώρα στὴν ἐπαναστατικὴ τιμὴ τῶν 30 δρχ. τὴν ἑβδομάδα. Μετὰ τὴ βιβλιοδεσία τοῦ κάθε τόμου, τὰ τεύχη τῶν ξένων ζωγράφων θὰ πωλοῦνται 60 δρχ., ἐνῶ τῶν Ἑλλήνων 90 δρχ. τὸ καθένα.

Ἔτσι, με ἐλάχιστα χρήματα, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν πιὸ μεγάλη σειρά βιβλίων τέχνης στὸν κόσμος.

Φτιάξτε καὶ σεῖς τὴν προσωπική σας πινακοθήκη! Κάθε ἀντίτυπο εἶναι καὶ ἕνα πρωτότυπο!